

CALIFORNIA

GUÍAS SOBRE VOCACIONES

ARTISTAS COMERCIALES (ANIMADORES, DISEÑADORES, E ILUSTRADORES)

GUÍA SOBRE VOCACIONES DE CALIFORNIA
NÚMERO 4 - 2002

AREA DE INTERÉS
ARTÍSTICA

¿QUÉ HACEN LOS ARTISTAS COMERCIALES?

LOS ARTISTAS COMERCIALES tienen una imagen excitante. El campo atrae a personas creativas a quienes les gusta dibujar o esculpir. En contraste a las bellas artes, las cuales se concentran en la estética y la expresión personal, el arte comercial enfatiza la expresión de ideas o conceptos específicos para los empleadores/patronos y los clientes. Los artistas comerciales se clasifican por el tipo de trabajo que realizan.

Los Artistas Comerciales típicamente realizan las siguientes tareas:

- Hacen que los productos, servicios o ideas sean más atractivos al público, por medio de diseños, ilustraciones, arte y representaciones gráficas.
- Completan el trabajo a mano, en varios medios como por ejemplo óleos, acrílicos, serigrafía "silk-screen" y arcilla o barro.

- Utilizan computadoras o impresoras de impresión de calco "offset" para completar sus trabajos.
- Dibujan una muestra del bosquejo "layout" terminado, y presentan la muestra al director de arte, para que éste la apruebe.
- Dibujan e imprimen cuadros, gráficas, ilustraciones y otro tipo de arte, utilizando una computadora.
- Acomodan el bosquejo en base al espacio a la disposición, conocimientos de principios de bosquejos y conceptos de diseño estético.
- Producen formatos gráficos fijos y animados para las partes de difusiones de noticieros televisivos que salen al aire, y las que se graban, utilizando equipo electrónico de video.
- Revisan el bosquejo final, y sugieren mejoras, según se necesiten.

Los Artistas de Modas crean ilustraciones de prendas de vestir y accesorios para periódicos, revistas y catálogos.

Los Diseñadores Gráficos

- Diseñan bosquejos de texto (fotografías) para libros, revistas, periódicos, televisión empaquetamiento de productos, papel membretado, folletos, logos organizacionales e iconos.
- Determinan el tamaño de las gráficas que se utilizarán, y cómo acomodarlas, basándose en su conocimiento de los principios de bosquejos en la impresión y la publicación.
- Escriben instrucciones para los trabajadores que preparan el bosquejo final para imprimirse.
- Diseñan gráficas animadas para la televisión, utilizando equipo electrónico de video.

Los Ilustradores Los Ilustradores

- Crean bocetos preliminares y arte terminado para aclarar, decorar o substituir mensajes verbales o escritos.

- Crean gráficas con pluma y tinta, acuarelas, carboncillo, óleo o con computadora para varios medios.

Los Artistas de Letreros o Rótulos crean las inscripciones o iconos para los reconocimientos en películas o televisión.

Los Ilustradores Médicos y Científicos

- Crean gráficas y modelos tridimensionales para demostrar conceptos médicos o biológicos para campos como por ejemplo la anatomía, la patología o la cirugía.
- Inventan auxiliares visuales como por ejemplo gráficas de computadora para que se utilicen en programas de enseñanza e investigación.

Los Caricaturistas de Películas (Artistas de Animación)

- Dibujan caricaturas o crean imágenes generadas por la computadora para películas de dibujos animados.
- Trazan dibujos en acetato transparente, antes de que éstos se pinten o coloreen.
- Hacen dibujos conceptuales (serie de dibujos que cuentan la trama de una historia “storyboards”) a mano o por computadora.

¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON IMPORTANTES?

Los Artistas Comerciales a menudo utilizan los conocimientos y capacidades a continuación:

- Operación y Control – Operaciones para controlar el equipo o los sistemas.
- Organización de Información – Encuentran maneras de estructurar o clasificar varios fragmentos de información.
- Generación de Ideas – Generan cierto número de diferentes maneras de afrontar problemas.
- Evaluación de Ideas – Evalúan el probable éxito de una idea, según lo demande la situación.
- Bellas Artes – Conocimiento de la teoría y técnicas requeridas para producir, componer y ejecutar obras de música, danza, artes visuales, drama y escultura.
- Comunicaciones y Medios Publicitarios – Conocimiento de las técnicas y métodos para la producción de medios publicitarios, comunicación y difusión, incluyendo maneras alternas de informar y divertir a través de medios publicitarios escritos, verbales y visuales.
- Diseño– Conocimiento de las técnicas, principios, herramientas e instrumentos de diseño que se involucran en la producción, y el uso de planos técnicos de precisión, copias de planos o cianocopias “blueprints,” dibujos y modelos.
- Originalidad – La capacidad de pensar en ideas inusuales e ingeniosas sobre un tema o situación en particular, o de desarrollar maneras creativas para resolver un problema.
- Visualización – La capacidad de imaginar cómo luciría algo después de moverse alrededor, o cuando sus partes se muevan o se vuelvan a acomodar.
- Discriminación Visual del Color – La capacidad capacidad de equiparar o detectar las diferencias entre colores, incluyendo los tonos y brillantez del color.

¿CUÁL ES LA ATMÓSFERA DE TRABAJO?

En la mayoría de los casos, el departamento de arte es pequeño, consistiendo de directores de arte, quizás u asistente del director y un pequeño personal de trabajadores de diseño y producción.

Los lugares de trabajo están bien iluminados y la temperatura está controlada, con mesas para dibujar y caballetes acomodados para la producción rápida y eficaz de arte comercial. Puesto que los Artistas Comerciales trabajan con una gran variedad de gente, algunas veces bajo situaciones tensas, ellos tienen que ser flexibles, eficientes y poder relacionarse bien con la gente. Gran parte del trabajo de diseño, ilustración, de bosquejos y de pegar se hace sentado, algunas veces por largos períodos de tiempo. El trabajo generalmente requiere agudeza visual y visión del color.

Afiliación a Sindicatos

Algunos Artistas Comerciales están afiliados al sindicato conocido en inglés como “Motion Picture Screen Cartoonists Union.”

¿CUÁLES SON LAS PERSPECTIVAS DE EMPLEO EN CALIFORNIA?

La siguiente información es de la publicación titulada en inglés "Occupational Projections," publicada por la División de Información del Mercado Laboral, conocida en inglés como "Labor Market Information Division" del Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD):

Número calculado de trabajadores en 1998:	22,100
Número calculado de trabajadores en el 2008:	29,700
Crecimiento proyectado de 1998 al 2008:	34.4%
Vacantes de empleo calculadas como resultado de que los individuos se jubilen o dejen de ejercer el oficio para el 2008:	5,300

Estas cifras no incluyen los trabajos por cuenta propia.

Se espera que el número calculado de oportunidades de empleo (para los Artistas y Trabajadores Relacionados, entre los que se incluyen los Artistas Comerciales) de 1998 al 2008, sume un total de 12,900.

Tendencias

El trabajo por cuenta propia como Artista independiente "free-lance" es común en la industria del arte comercial, especialmente para el trabajador experimentado con una red de contactos. En el mercado laboral actual, la competencia es dura, tanto para el principiante, como para el Artista experimentado. Aunque los conceptos de animación ("storyboards") se realizan en este país, gran parte del pintado de rutina de los cuadros en las gráficas computarizadas se realiza en el extranjero. Esta práctica limita más las oportunidades de empleo para los Artistas principiantes.

Normalmente, a los Artistas con conocimientos en el uso de computadoras y otros métodos mecanizados de diseño gráfico se les contrata primero. Las vacantes de empleo son más abundantes en las zonas metropolitanas más grandes en el Estado, como por ejemplo Los Ángeles o San Francisco, puesto que la mayoría de las compañías con departamentos de arte se concentran allí.

¿CUÁNTO SE PAGA EN EL EMPLEO?

Salarios/Jornales en California

Salarios/Jornales de Diseñadores Gráficos en el 2001

Salarios/Jornales por hora varían de \$14.97 a \$25.46
Salarios/Jornales promedio por hora \$21.19
Salarios/Jornales promedio anuales \$44,072

Fuente: "Occupational Employment Survey of Employers by EDD/LMID."

Horarios

Normalmente, los Artistas Comerciales trabajan horarios y días de trabajo regulares. Es posible que se requiera trabajar sobretiempo, para terminar proyectos grandes, o para cumplir con las fechas límite que no pueden cambiarse en los medios de noticieros o de películas.

Prestaciones

Las prestaciones como vacaciones, períodos de enfermedad, seguro médico y planes de jubilación son comunes para los empleados de jornada completa; sin embargo, aquéllos que trabajan por contrato normalmente no disfrutan de estas prestaciones.

¿CÓMO ME PREPARO PARA EL EMPLEO?

Educación y Capacitación

El talento para comunicarse eficazmente a través de medios artísticos es el requisito básico para el éxito. Sin embargo, el talento por sí solo no garantiza el empleo. Los Artistas tienen que aprender los estilos, técnicas y tipos de medios que les permitan traducir ideas en proyectos de arte terminados. Los programas de capacitación formal podrían variar de dos a cuatro años de educación académica o vocacional de arte. Es importante seleccionar una escuela en donde los estudiantes se capaciten bajo la dirección de artistas profesionales que trabajen.

Tanto la capacitación generalizada, como la especializada, son importantes. Los Artistas Comerciales necesitan una base sólida en diseño y color, práctica en dibujo y letreros o rótulos, así como conocimientos de técnicas de fotografía y reproducción. Los Artistas Comerciales aspirantes también necesitan las técnicas más actuales de computación gráfica. La preparación profesional en un campo específico, como por ejemplo la Ilustración de Diseño o Moda también es muy importante. Por ejemplo, el sindicato de caricaturistas de pantalla patrocina un instituto que brinda cursos básicos y avanzados en las técnicas de animación. Dicha capacitación especializada debe complementarse con capacitación en la práctica, tanto para el desarrollo profesional, como para el establecimiento de contactos.

Licencias y Certificaciones

A los Artistas Comerciales no se les requiere que cuenten con una licencia ni con un certificado.

Educación Continua

La educación continua no es un requisito formal para este oficio. Normalmente, los Artistas Comerciales participan en programas de aprendizaje a lo largo de sus vidas, especialmente en la capacitación en computación, a fin de mantenerse actualizados en su campo.

¿CÓMO ENCUENTRO EL EMPLEO?

La mayoría de los Artistas Comerciales trabajan para agencias de publicidad, organizaciones con departamentos de arte o de publicidad, compañías editoriales y estudios de televisión y de cine. A los Ilustradores independientes se les contrata a menudo para crear ilustraciones en estilos que el personal no puede realizar. Los Ilustradores principiantes podrían competir exitosamente por estos trabajos con profesionales establecidos.

Los artistas necesitan una carpeta de presentación "portfolio," que contenga por lo menos diez muestras que exhiban las aplicaciones prácticas, junto con la capacidad y técnica creativas. Los estudiantes y graduados recientes deben inscribirse en los centros de colocaciones de las escuelas, y buscar contactos por medio de asociaciones profesionales.

La solicitud directa a los empleadores/patrones sigue siendo uno de los métodos más eficaces para buscar empleo. Las compañías particulares se enumeran en las páginas amarillas de la guía telefónica, bajo el encabezamiento en inglés de "Artists-Commercial." Las vacantes de empleo en California pueden encontrarse en varios sistemas de listas de empleo en la internet, incluyendo el de "CalJOBS^{SM}" en www.caljobs.ca.gov o en "America's Job Bank" en www.ajb.dni.us.

Para otra información sobre vocaciones y salarios/jornales, así como una lista de los empleadores/patrones más grandes en cualquier condado, visite el sitio electrónico en la internet del Mercado Laboral del Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) en www.calmis.ca.gov. Encuentre ayuda adicional sobre la búsqueda de empleo de su oficina más cercana del Servicio de Empleos en www.edd.ca.gov/jsloc.htm o en el lugar más cercano de Una Parada "One-Stop" que se indica en el sitio electrónico de "California WorkNet" en www.sjtcc.ca.gov/sjtccweb/one-stop.

¿A DÓNDE PUEDE LLEVARME ESTE EMPLEO?

Es posible que los Artistas Comerciales trabajen varios años, antes de adquirir los conocimientos y la reputación para obtener empleos que paguen salarios/jornales más altos y con más responsabilidades. Ellos podrían ascender al puesto de Directores de Arte, o convertirse en directores de proyectos dentro de una agencia u organización. Muchos Artistas independientes trabajan como asesores, mientras continúan en su oficio.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN EN INGLÉS

Society of Illustrators
Society of Illustrators
128 East 63rd Street
New York, NY 10021-7303
(212) 838-2560
Fax: (212) 838-2561
www.societyillustrators.org

Graphic Artists Guild
90 John Street, Suite 403
New York, NY 10038-3202
(212) 791-3400
(800) 500-2672
www.gag.org

Motion Picture Screen Cartoonists,
 Local 839
 4729 Lankershim Boulevard
 North Hollywood, CA 91602-1864
 (818) 766-7151
 Fax: (818) 506-4805
www.mpsc839.org

National Cartoonists Society
 1133 W. Morse Blvd., Suite 201
 Winter Park, FL 32789
 (212) 627-1550
www.reuben.org

Proyecciones de Empleo por Vocación
[www.calmis.ca.gov/htmlfile/occup\\$/OES\\$.htm](http://www.calmis.ca.gov/htmlfile/occup$/OES$.htm)

Empleo y Salarios/Jornales por Vocación
[www.calmis.ca.gov/file/occup\\$/OES\\$.htm](http://www.calmis.ca.gov/file/occup$/OES$.htm)

GUÍAS VOCACIONALES RELACIONADAS

“Fashion Designers” No. 185
 “Interior Designers” No. 189

REFERENCIAS EN INGLÉS DE CLAVES VOCACIONALES

SOC (*Standard Occupational Classification*)
 “Fine Artists, Including Painters,
 Sculptors, and Illustrators” 27-1013
 “Graphic Designers” 27-1024

O*NET (*Occupational Information Network*)
 “Painters and Illustrators” 27-1013.01
 “Cartoonists” 27-1013.03
 “Graphic Designers” 27-1024.00

OES (*Occupational Employment Statistics*)
 “Artists and Related Workers” 34035
 “Designers, Except Interior Designers” 34038

DOT (*Dictionary of Occupational Titles*)
 “Fashion Artist” 141.061-014
 “Graphic Designer” 141.061-018
 “Illustrator” 141.061-022
 “Illustrator, Medical and Scientific” 141.061-026
 “Cartoonist, Motion Pictures” 141.081-010